Αχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίου Άθηνῶν

«...παλιὸ κρασὶ σὲ νέους ἀσκούς...»

Άναζητώντας τὸ "παραδοσιακὸ ὑπόβαθρο" καινοφανῶν ψαλτικῶν μελοποιημάτων

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ λεγόμενη βυζαντινή μουσική ἀναπτύσσεται, διαδίδεται καὶ ἐξελίσσεται σὲ ἕνα καθαρὰ παραδοσιακὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου συντηρητικό χῶρο, στὸν χῶρο τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας. Ἀκόμη ὅμως καὶ μέσα σ'αὐτὸ τὸ παραδοσιακὸ κλίμα ἀναπόφευκτη εἶναι κατὰ καιρούς ἡ δημιουργία νέων μουσικών συνθέσεων, ὄχι κυρίως γιὰ τὴν κάλυψη νέων λειτουργικών ἀναγκών, ἀλλὰ μᾶλλον γιὰ μίαν ἀνανέωση τῆς ύφιστάμενης μουσικής παράδοσης. Οὐσιαστικά, ὅπως εἶναι θεμιτὸ καὶ άναμενόμενο, κάθε νέος συνθέτης στοχεύει σὲ μίαν διαφοροποίηση, ἐπιχειρώντας νὰ κομίσει κάτι καινοφανὲς στὴν Τέχνη καὶ νὰ διαιωνίσει ἔτσι τὴ φήμη του στὴν ἱστορία, ἔστω κι ἂν λειτουργεῖ μέσα σὲ ἕνα τέτοιο συντηρητικὸ χῶρο¹. Εὔκολα θὰ παρατηροῦσε κανεὶς ὅτι τὸ ἔργο ὅλων σχεδὸν τῶν (παλαιότερων καὶ σύγχρονων) συνθετῶν βυζαντινής μουσικής χαρακτηρίζεται ἀκριβῶς ἀπὸ αὐτή τὴ διττή (καὶ πρωτογενῶς ἴσως ἀντιφατική) ἀπόπειρα: παραμένοντας στὰ ὅρια τῆς διαμορφωμένης παράδοσης προσκομίσουν παράλληλα νà καινοφανές προσωπικό συνθετικό στίγμα². Ώς ἐκ τούτου, ἡ εἰδικότερη μουσικολογική ἐξέταση τῶν κατὰ καιρούς νέων συνθέσεων δημιουργεῖ πάντοτε εὔλογα ἐρωτήματα, τὸ κυριότερο τῶν ὁποίων (καὶ δοθέντος ὅτι παρθενογένεση στην Τέχνη οὐσιαστικά δὲν ὑφίσταται) ἀφορᾶ στην πρωτοτυπία τῶν ὅποιων καινούργιων μελωδιῶν.

Μιὰ συστηματικὴ μελέτη καὶ λεπτομερὴς ἀνάλυση τέτοιων νέων – σύγχρονων ἐν προκειμένω– ἐκκλησιαστικῶν μελωδιῶν ἐπικυρώνει τὶς παραπάνω παρατηρήσεις καὶ φανερώνει περαιτέρω τεχνικὲς

¹ Ποβλ. Achilleus G. Chaldaeakes, "The figures of composer and chanter in Greek Psaltic Art", Composing and Chanting in the Orthodox Church. Proceedings of the second International Conference on Orthodox Church Music. University of Joensuu, Finland 4-10 June 2007, (Finland) 2009, pp. 267-301 [= ἀχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη, «Ὁ μελοποιὸς καὶ ὁ ψάλτης στὴν ἑλληνικὴ ψαλτικὴ τέχνη», στὸ βιβλίο τοῦ ἴδιου, Βυζαντινομουσικολογικά, Ἀθήνα 2010, σσ. 227-277].

² Ποβλ. Achilleus G. Chaldaeakes, "Tradition and Innovation in the Person of Petros Bereketes", Tradition and Innovation in Late-and Postbyzantine Liturgical Chant. Acta of the Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, in April 2005, Peeters- Leuven 2008, pp. 191-223 [= ἀχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη, «Παράδοση καὶ νεωτερισμὸς στὸ πρόσωπο Πέτρου τοῦ Μπερεκέτη», στὸ βιβλίο τοῦ ἴδιου, Βυζαντινομουσικολογικά, Ἀθήνα 2010, σσ. 399-429].

λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὴ διαδικασία καὶ μεθοδολογία κατασκευῆς τους. Τὸ συγκεκριμένο φαινόμενο θὰ προσπαθήσω νὰ διερευνήσω στὴν παρούσα μελέτη. Θὰ χρησιμοποιήσω, ἐνδεικτικά, ὡς πεδίο τῆς σχετικῆς ἔρευνας, δύο πολὺ γνωστὰ μουσικὰ ἔργα, δύο σύγχρονα μουσικὰ βιβλία, ἱδιαίτερα διαδεδομένα καὶ λαοφιλῆ στὸν ἑλληνικὸ ἀλλὰ καὶ στὸν διεθνῆ ψαλτικὸ χῶρο: τὴν Μεγάλη Έβδομάδα τοῦ Κωνσταντίνου Πρίγγου (+ 1964)³ καὶ τὸ Τριώδιο τοῦ Θρασύβουλου Στανίτσα (+ 1987)⁴, ἔργα δύο κορυφαίων ψαλτῶν καὶ συνθετῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα, ποὺ συνυπῆρξαν στὰ ἀναλόγια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης γιὰ 20 χρόνια (1939-1959)· στὸ μὲν πρῶτο ἡ προσκόλληση στὴν προγενέστερη παράδοση εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἐμφανής, ἐνῶ στὸ δεύτερο ἐνυπάρχει ἀπόλυτα συγκεκαλυμμένη, ἀλλὰ πάντως ὑπαινικτικὰ ἀναγνωρίσιμη.

Τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς θεωρῶ ὅτι εἶναι προτιμότερο νὰ τὸ ἀναζητήσουμε στὴν ἴδια τὴ μουσική, ξεκινώντας μὲ τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ μνημονευθέντα μουσικὰ ἔργα: ἀπὸ μιὰν πρώτη μουσικὴ ἀνάγνωσή του, πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν εἰδικότερη μουσικολογικὴ ἀνάλυσή του, φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι σ' αὐτὸ ἀναπλάθεται καὶ ἐπαναδιατυπώνεται ἡ ἀμέσως προγενέστερη σχετικὴ μουσικὴ παράδοση· πρόκειται γιὰ ἐκείνη

³ Βλ. Κωνσταντίνου Ποίγγου, Άοχοντος Ποωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χοιστοῦ Ἐκκλησίας, Η Πατριαρχικὴ Φόρμιγξ, τόμος Α΄, Μουσικὴ Κυψέλη, μέφος τφίτον, Η Άγία καὶ Μεγάλη Έβδομάς, ἔκδοσις Β΄, (ἐπιμέλεια Ανδφέας Λεων. Παπανδφέου), Αθῆναι 1969· Κωνσταντίνου Ποίγγου, Άρχοντος Ποωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Η Άγία καὶ Μεγάλη Έβδομάς, ἐπιμέλεια Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Άθήνα 2006· περὶ τοῦ ἀντρὸς πρβλ. Σταμάτη Παπαμανωλάκη, «Κωνσταντῖνος Πρῖγγος. ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας 1892-1964», Οἱ ψάλτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Σειρὰ πρώτη. Ἰάκωβος Ναυπλιώτης. Εὐστάθιος Βιγγόπουλος. Κωνσταντῖνος Πρῖγγος. Θρασύβουλος Στανίτσας. Βασίλειος Νικολαΐδης. Νικόλαος Δανιηλίδης, Άθήνα 1996, σσ. 53-75· Χατζηγιακουμῆ Μανόλη Κ., Σύμμεικτα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. 7 & 8. Λειτουργικὰ Κωνσταντινουπολιτῶν συνθετῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα καὶ στοὺς ὀκτὼ ἤχους. Ψάλλει ὁ πατὴρ Γεώργιος Τσέτσης, Μέγας πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Άθήνα 2003, σσ. 37-38 τοῦ ἐπισυναπτόμενου φυλλαδίου.

⁴ Βλ. Μουσικὸν Τριώδιον, ὑπὸ Θρασυβούλου Στανίτσα, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Αγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1969· περὶ τοῦ ἀντρὸς πρβλ. Φαράσογλου Σεραφείμ, πρωτοπρεσβυτέρου, «Θρασύβυλος Στανίτσας. Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας 1910-1987», Οἱ ψάλτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου [...], ὅ.π., σσ. 77-96· Χρήστου Α. Τσιούνη, Θρασύβουλος Στανίτσας. Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.Χ.Ε. 1910-1987. Ἀναμνήσεις καὶ ἀφηγήσεις, (Ἀθήνα 2000)· Τοῦ ἴδιου, Θρασύβουλος Στανίτσας. Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.Χ.Ε. 1910-1987. Αναμνήσεις καὶ ἀφηγήσεις, β΄ ἔκδοση ἐπηυξημένη καὶ βελτιωμένη, (Ἀθήνα 2003)· Χατζηγιακουμῆ Μανόλη Κ., Σύμμεικτα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. 7 & 8 [...], ὅ.π., σσ. 39-40 τοῦ ἐπισυναπτόμενου φυλλαδίου· Ἁγγελινάρα Γεωργίου Κ., Ἐκφρασις τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, (Ἀθήνα 2009), σσ. 173-201, 203-228.

την παράδοση που είχε διαμορφωθεί ήδη ἀπὸ τὸ 2° μισὸ τοῦ 18° αἰώνα, μέσω τοῦ συνθετικοῦ ἔργου Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου, συγκεκριμένα έδῶ μέσω τοῦ Συντόμου Δοξασταρίου του, ένὸς μουσικοῦ ἔργου ποὺ γνώρισε ἐκτεταμένη χειρόγραφη παράδοση καὶ τυπώθηκε τελικὰ κατὰ τὸ έτος 1820, μάλιστα δὲ ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα ἔντυπα βιβλία βυζαντινῆς μουσικῆς⁵. Ἀπὸ τὸ παραπάνω μουσικὸ ὑλικὸ ἐπιλέγω τυχαία ἐδῶ μιὰ σύνθεση, τὸ μελοποιημένο σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ πρώτου δοξαστικὸ τῶν αἴνων τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας Κύριε, έρχόμενος πρὸς τὸ πάθος. Θὰ προσπαθήσω νὰ δείξω ἀφενὸς μὲν πῶς ἡ συγκεκριμένη σύνθεση διαμορφώνεται κατά την πρωτογενή μουσική της ἐπεξεργασία ἀπὸ τὸν Πέτρο τὸν Πελοποννήσιο (καταγεγραμμένη πρωτοτύπως κατά τὴ λεγόμενη συνοπτική βυζαντινή σημειογραφία, ποὺ ἀργότερα μεταγράφτηκε καὶ μέχρι σήμερα διαδόθηκε μέσω ἀντίστοιχης ἀναλυτικῆς σημειογραφικῆς ἐκδοχῆς της), ἀφετέρου δὲ πῶς ἡ ἴδια αὐτὴ σύνθεση αναπλάθεται καὶ ἐπαναδιατυπώνεται ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ποῖγγο:

Τὴν παρασημασμένη κατὰ τὴν παλαιὰ συνοπτικὴ σημειογραφία ἐκδοχὴ τῆς συγκεκριμένης σύνθεσης λαμβάνω ἐδῶ ἀπὸ τὸν ὑπ΄ ἀριθμόν 7 μουσικὸ κώδικα τῆς συλλογῆς Mingana τῆς πανεπιστημιακῆς βιβλιοθήκης τοῦ Birmingham (φφ. 93°-94°), ἕνα χειρόγραφο γραμμένο ἀπὸ τὸν Ἀναστάσιο Προικοννήσιο (γύρω στὰ 1770), ποὺ ἀντιγράφει (ὅπως ὁ ἴδιος σημειώνει στὸν σχετικὸ κολοφώνα, στὸ φ. 138° τοῦ κώδικα) λανθάνον σήμερα «ἴδιον ἰδιόχειρον Πέτρου δομεστίκου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας»:

⁵ Γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἔργο καὶ τὴ σχετικὴ χειρόγραφη παράδοσή του βλ. Βασιλείου Βασιλείου, Τὸ νέο ἀργὸ στιχηραρικὸ εἶδος μελοποιίας τοῦ 18^{ου} αἰώνα, Θεσσαλονίκη 2008 (ἀνέκδοτη διδακτορικὴ διατριβή· μὲ τὴν εὐγενῆ παραχώρηση τοῦ συγγραφέα), σσ. 59-65, 73-78, 82, 83-84, 89, 90, 92, 98, 101, 109, 110-111, 114-115,118, 124-127, 218-220, 222-233· πρβλ. καὶ Θωμᾶ Ἀποστολόπουλου, «Μορφολογικὲς παρατηρήσεις στὰ δοξαστικὰ τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου κατὰ τὸ νέο ἀργὸ στιχηραρικὸ εἶδος», Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Τὰ Γένη καὶ Εἴδη τῆς Βυζαντινῆς Ψαλτικῆς Μελοποιίας, Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Μουσικολογικοῦ καὶ Ψαλτικοῦ, Ἀθῆνα, 15-19 Ὀκτωβρίου 2003, Ἀθήνα 2006, σσ. 291-309. Ἡ ἔντυπη ἐκδοχή του, αὐτὴ ποὺ χρησιμοποίησα ἐδῶ, εἶναι ἡ ἀκόλουθη ἔκδοση: Σύντομον Δοξαστάριον τοῦ ἀοιδίμου Πέτρου λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου, μεταφρασθὲν κατὰ τὴν νέαν μέθοδον τῆς μουσικῆς τῶν μουσικολογιωτάτων διδασκάλων τοῦ νέου συστήματος, ἤδη εἰς φῶς ἀχθὲν ἀναλώμασιν τῶν ἐκδοτῶν, ἐν τῷ τοῦ Βουκουρεστίου νεοσυστάτω τυπογραφείω 1820 [= Ἀθήνα 1986].

Τὴν παρασημασμένη κατὰ τὴ νέα μέθοδο ἀναλυτικῆς σημειογραφίας ἀντίστοιχη ἐκδοχὴ τῆς συγκεκριμένης σύνθεσης λαμβάνω ἀπὸ τὴν ἔκδοση Σύντομον Δοξαστάριον, ὅ.π., σσ. 301-302:

Aosa, nai Nov. Hxos "" Υ ρι ε ερχο με νος προς το πα α α θος(") πες ι δι ες τη οιζωνμαθητας ε λε ε γες (οζ) κα τι δι ανπαρααλα βω ω ω ω ων πωςτωνοη μα των με α μνη μο νειτεων παλαι ει ει ει πο ον υ υ μιν (") ο τιΠοοφητηνπαν τα ε γε ε ε > 2500 Conscients γρα απται ει μη εν Ι ε ρε σα λη ημ α πο ο $u\tau\alpha\nu$ $\partial\eta$ η η $v\alpha\iota(\overset{\pi}{\P})\nu\nu\nu\nu\nu\alpha\iota\varrhoog$ ε $\varphi\varepsilon$ $\varepsilon\eta\kappa\varepsilon\nu$ $o\nu$ $\varepsilon\iota$ $\varepsilon\iota$ ει πο ον ν ν μιν (9) ι δεγαρπαρα δι δο ο μαιόζ α μαρτωλών χερ σι ι ιν ε εμ παι χθη η ηναι οι καις αυρω με προ σπηξα αντες τα φη η πα ρα δο ο ον τες (^q) ε βδε λυ γμε ε ενουλο γι ου ε ενται ω ως νε ε εκρου(^q) ο μως θα α αρ σει ει ει τε ήτρι η μεροςγαρ ε ε γει ει ει ρο ο ο ομαι εις α γα λλι α ασεν πι ι ι στων(Ελ)και ζω ην τη ην αι ω ω νι όν

Η ἐκδοχὴ τοῦ Κωνσταντίνου Ποίγγου λαμβάνεται, τέλος, ἀπὸ τὸ ποομνημονευθὲν βιβλίο του, Η Άγία καὶ Μεγάλη Έβδομάς, Ἀθῆναι 1969², σσ. 18-20:

Δόξα. Καὶ νῦν. *Ηχος ὁ αὐτὸς Πα ρι ε ερ χο με νος προς το ο πα α α θος ^q τους ι δι ους στη ρι ζων Μα θη τας ε λε ε γες ολ κατι διιιαν παρα λα αβωωωων α α τι προ φη την παν τα ου γε ε γρα α πται ει μη εν $\frac{\pi}{\sqrt{\alpha}}$ $\frac{3}{\sqrt{\sqrt{2}}}$ $\frac{3}{\sqrt{2}}$ $\frac{3}{\sqrt{2}}$ $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ μον υ μιν ς ς ς δου γαρ πα ρα δι δο ο μαι χ χθη η γοι η νοι η οι και σταυ ρω με προσ πη ξα αν τες η τα φη πα α ρα δο ον ει ροο ο μαι Ϋ εις α γαλ λι ι α α σίιν πι ι ι στων δι και ζω ην τη ην αι ω ω νι ο ο ο ο ο λ ο ο ον

Στὸν πίνακα ποὺ ἀκολουθεῖ ἀποτυπώνεται μιὰ παράλληλη σύγκριση τῶν δύο παραπάνω ἐκδοχῶν τῆς συγκεκριμένης σύνθεσης· αὐτῆς Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου καὶ ἐκείνης τοῦ Κωνσταντίνου Πρίγγου:

Πέτρος \rightarrow Κυ ρι ε ερ χο με νος προς το ο πα

α α θος τους ι δι ους στη ρι ζων μα θη τας ε

λε ε γες χατ ι δι ι ι αν πα ρα λα α βω

ω ω ω ων α α αυ τους πως των ρη μα των

μου α μνη μο νει τε ων πα λαι ει ει ει ει πον

το μιν ο τι προ φη την παν τα ου γε ε γρα α

ε ε μη εν ι ε ρου σα α λη ημ α πο ο

 $\frac{\pi}{2}$ $\frac{\pi}$ جراء ، وجرات من المحروب عدم

ει ει ει ει πον η μιν ι δου γαρ πα ρα δι

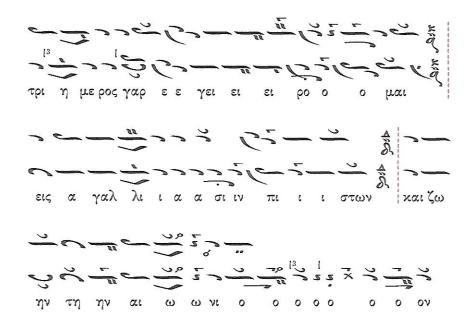
δο ο μαι α μαρ τω λων χερ σι ι ι ιν

ε εμ παι χθηη η ναι ε οι και σταυ ρω με προσ

πη ξα αν τες τα φη πα α ρα δο ο ον τες

ε βδε λυ γμε ε ε ε νον λο γι ου ου ουν ται ω ως

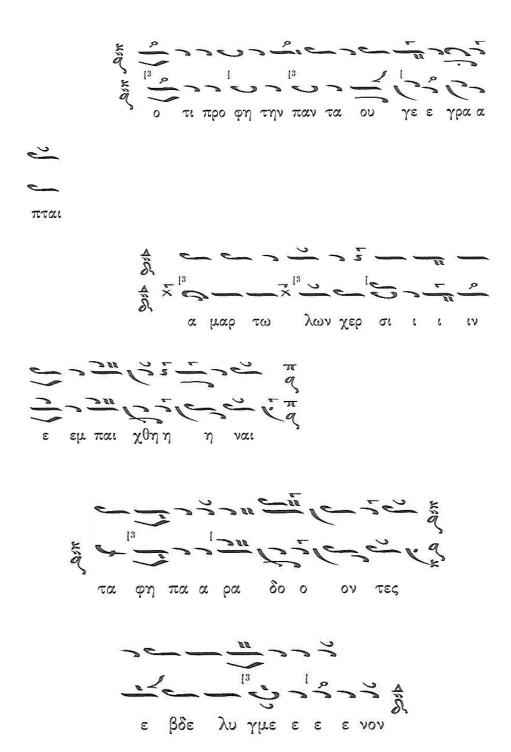
νε χρον ο μως θαρ σει ει ει τε

Γιὰ νὰ συγκεφαλαιώσω, θὰ παρατηροῦσα ὅτι αὐτὸ ποὺ οὐσιαστικὰ ἐπιχειρεῖ ὁ Κωνσταντῖνος Πρῖγγος, ἡ προσωπική του παρέμβαση πάνω στὸ πρωτογενὲς μελοποίημα, ἐμφανίζεται σὲ δύο ὄψεις, βάσει τῶν ὁποίων καὶ έρμηνεύεται καὶ κατανοεῖται· ἡ πρώτη (καὶ ἐπιφανειακή) γνωρίζεται βέβαια μέσω τῆς παρασήμανσης, τῆς σημειογραφικῆς διατύπωσης τῆς σύνθεσης: ὁ Ποῖγγος χρησιμοποιεῖ μᾶλλον άπλοποιημένη (ἢ καὶ ἀλλοῦ ἐσκεμμένα ἀναλελυμένη) μουσικὴ γραφή, βάσει τῆς ὁποίας ἡ σύνθεση ἀποτυπώνεται πλέον σύμφωνα μὲ τὴν πρακτικὴ τῆς ψαλτικῆς ἔκφρασης καὶ ἀναγινώσκεται εὐχερῶς βάσει τοῦ (ἀπὸ τὴν πολυετῆ σχετική καλλιτεχνική ἐμπειοία) ποοσωπικοῦ ἑομηνευτικοῦ βιώματος (ἔτσι, καὶ ὁ όλος ουθμός τῆς σύνθεσης όμαλύνεται καὶ οἱ ἐπιμέρους μελωδικὲς φράσεις καὶ καταλήξεις της όμογενοποιοῦνται) ή δεύτερη (βαθύτερη καὶ οὐσιαστική) ἀφορᾶ τὴ δομικὴ διάσταση τῆς σύνθεσης: ὁ Πρῖγγος προσθέτει (μὲ ἐξαιρετική φειδώ καὶ κατόπιν δοκιμῆς τους καὶ ἐπικράτησής τους στή σχετική προφορική παράδοση) νέες (βραχεῖες) μουσικές φράσεις, νέα μελωδικά μοτίβα μὲ ἔκδηλη τὴ συναισθηματικὴ προέλευση καὶ ἔντονο τὸν λυρικό προορισμό, πού στὶς περισσότερες περιπτώσεις πρέπει άπλῶς νὰ λογισθοῦν ὡς ἀπόπειρα εὐφραδέστερης καὶ ἐμφαντικότερης ἀνάδειξης τοῦ νοήματος τοῦ ἑκάστοτε μελοποιούμενου κειμένου.

⁶ Ποόκειται ἐδῶ, ἐμφανέστατα, γιὰ ἐφαρμογὴ τῆς συνθετικῆς τεχνικῆς τῆς «μίμησης πρὸς τὰ νοούμενα», ποὺ Χρύσανθος ὁ ἐκ Μαδύτων τὴν περιγράφει στὸ Θεωρητικό του (βλ. Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς, συνταχθὲν μὲν παρὰ Χρυσάνθου Άρχιεπισκόπου Διρραχίου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ἐκδοθὲν δὲ ὑπὸ Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου, διὰ φιλοτίμου συνδρομῆς τῶν ὁμογενῶν, ἐν Τεργέστη [...] 1832. σσ. 187-188, § 421) ὡς ἑξῆς: «Μίμησις πρὸς τὰ νοούμενα εἶναι, τὸ νὰ μελίζωμεν μὲ ὀξεῖαν μὲν μελωδίαν ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα νοεῖταί τι ὕψος· ὡς οὐρανός, ὅρος· μὲ βαρεῖαν δὲ μελωδίαν ἐκεῖνα εἰς τὰ ὁποῖα νοεῖταί τι χθαμαλόν· ὡς γῆ, ἄβυσσος, ἄδης. Καὶ μὲ τερπνὸν μὲν ἦχον ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα νοεῖταί τις

Ως ποὸς τὸ παραπάνω δεύτερο ἐπίπεδο, ἡ προσοχή μας έστιάζεται, πορφανέστατα, στὰ ἀκόλουθα τέσσερα σημεῖα τῆς σύνθεσης, ὅπου ὁ Πρῖγγος -σὲ σύγκριση μὲ τὴν πρωτότυπη μελωδία τοῦ Πέτρου- διαφοροποιεῖται μελικά: ὅτι προφήτην πάντα οὐ γέγραπται / άμαρτωλῶν χερσὶν ἐμπαιχθῆναι / ταφῆ παραδόντες / ἐβδελυγμένον:

χαρά· ώς παράδεισος, νίκη· μὲ σκυθρωπὸν δὲ ἦχον ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα νοεῖταί τις λύπη· ώς θάνατος, καταδίκη· καὶ τὰ λοιπά».

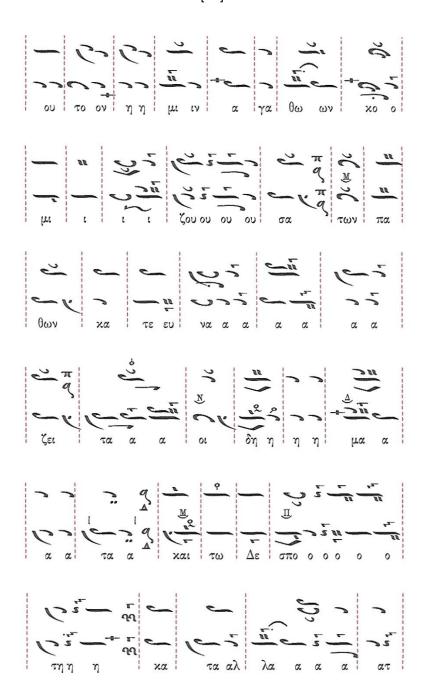
Έρχομαι ἐνδεικτικὰ καὶ στὸ δεύτερο μουσικὸ ἔργο, στὸ Τριώδιο τοῦ Θρασύβουλου Στανίτσα, ἕνα καταφανῶς καινότροπο καὶ ἐξεζητημένο συνθετικὸ ἔργο, στὴ βάση τοῦ ὁποίου ὅμως λανθάνει οὐσιαστικὰ ἡ ἴδια μουσικὴ παράδοση τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου. Γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ κατανοητὸ θὰ ἀκολουθήσω ἐδῶ ἐρευνητικὴ πορεία ἀντίστροφη ἐκείνης ποὺ ἤδη παραπάνω ἐφάρμοσα, κατὰ τὴν ἀνάλυση τῆς σύνθεσης τοῦ Πρίγγου. Ἐπιλέγω, τυχαία καὶ πάλι, μιὰ σύνθεση ἀπὸ τὸ ἐν λόγω μουσικὸ ἔργο, τὸ σὲ ἦχο πρῶτο μελοποιημένο δοξαστικὸ τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί, μιὰν ὄντως καινοφανῆ μελωδία τοῦ Στανίτσα, ἀπὸ τὴν ὁποία καὶ θὰ ξεκινήσω ἐδῶ:

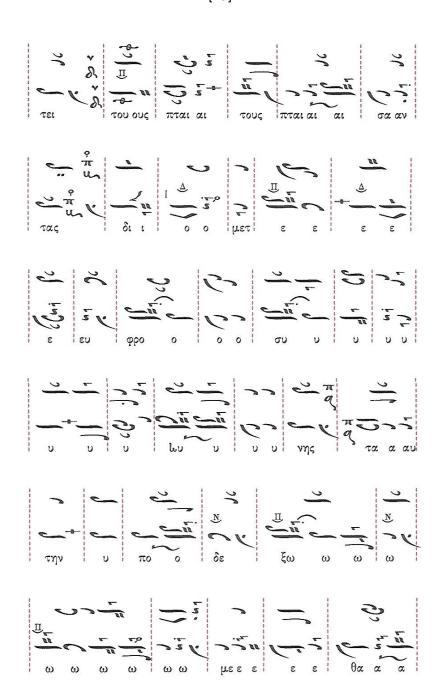
Σημειογραφικά, ή σύνθεση εἶναι ἄκρως ἀναλυτικὰ διατυπωμένη, καθὼς ἀποτυπώνει σαφῶς τὸ προσωπικὸ ἑρμηνευτικὸ ὕφος τοῦ συνθέτη-ψάλτη· ἰδοὺ πῶς καταγράφεται στὸ προμνημονευθὲν Μουσικὸν Τριώδιον τοῦ Θρασύβουλου Στανίτσα, σσ. 60-62:

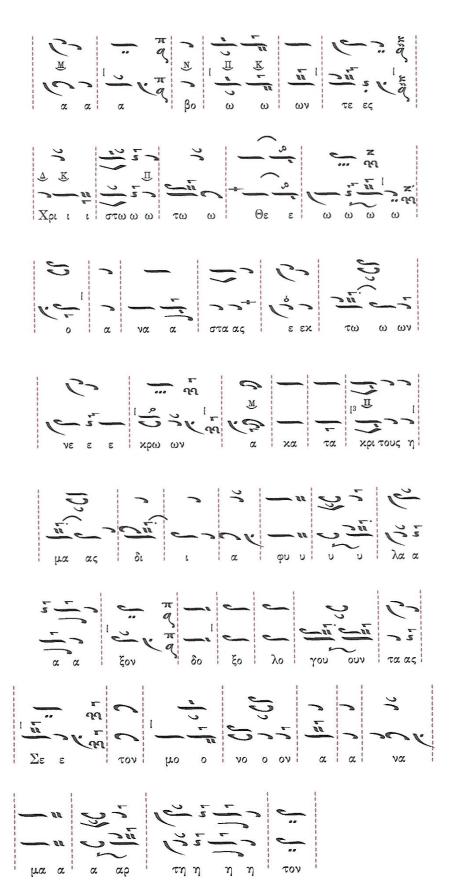
 $\frac{1}{\alpha} \sum_{\alpha \in \mathcal{C}} \frac{(\pi)}{\sqrt{\pi}} \sum_{\alpha \in \mathcal{C}} \frac{\pi}{\sqrt{\pi}} \sum_{\alpha \in \mathcal{C}} \frac{\pi}{$ τας ς δι ι ο ο μετ ε ε ε ε ε ευ νης η τα α αυ την υ πο ο θε ε ω ω ω η ο ο α να α ο τα α ς ε εχ τω ων νε ε χςω ων 33 α χα (M) τα κρι τους η μας δι ι α φυ υ υ Σε ε γη τον μο ο νο ο εν α α να μα α α αρ τη η η τον η

Άν τὴν «ἀποδομήσω» σημειογραφικά, ἀφαιρώντας ὅλα τὰ καλλωπιστικά, ποικιλματικὰ καὶ ἀναλυτικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀπὸ τὴ φωνὴ τοῦ ἑρμηνευτῆ μεταφέρθηκαν καὶ στὴ σημειογραφικὴ καταγραφὴ τῆς σύνθεσης, εἶναι δυνατὸν νὰ τὴν ἐπαναδιατυπώσω σὲ άπλούστερη καὶ συνοπτικότερη μουσικὴ καταγραφή, ἐγκλείοντας κάθε ἀναλυτικὴ σημειογραφικὴ διατύπωσή της στὴ δυναμικὴ εἴτε (μικροδομικά) συγκεκριμένων σημαδιῶν εἴτε (μακροδομικά) εὐρύτερων μουσικῶν φράσεων· στὸν παρακάτω πίνακα αὐτὴ ἡ διαδικασία ἀποτυπώνεται μὲ σαφήνεια:

τὸ αὐτό συνοπτικότερα σημειογραφημένο Στανίτσας →		θα α ρ		
ε α αυ	200 on one	α δελ	φοι οι	THE OUT OF
τη βα	or hi	ا ا ا	-5	
3 3 5		ων α	σ α α	τω ων
	DE E TWY	a NI	δου γαρ	πα ρα
عرب و مرب المرب	γο ο νεν	πλου (πλου)	200 00 00 00	00 00

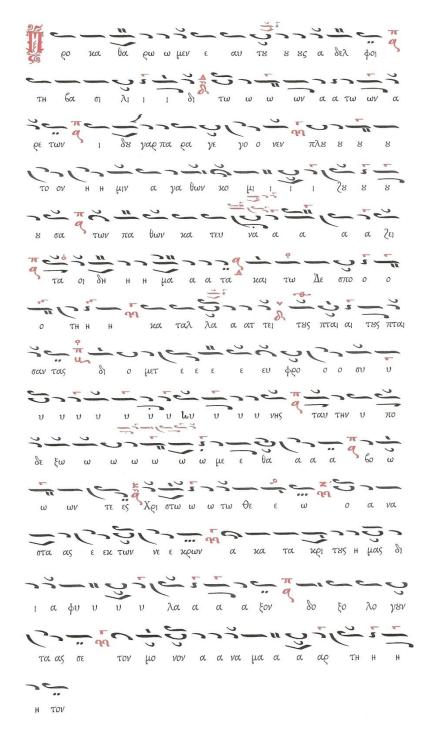

Τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς τέτοιας «μουσικῆς ἀναδόμησης» καὶ σημειογοαφικῆς ἐπαναδιατύπωσης ἀποδεικνύεται ἐντυπωσιακὸ καὶ ἀποκαλυπτικό· ἰδού,

μεμονωμένα, ή ἴδια σύνθεση, ὅπως ποοέκυψε ἀπὸ τὴν παραπάνω διαδικασία σημειογραφικῆς ἀπλοποίησής της:

Άν τώρα τὴν συγκρίνω ἄμεσα μὲ τὴν ἀμέσως προγενέστερη σχετικὴ μουσικὴ παράδοση (μὲ τὴν ἴδια σύνθεση ὅπως ἀπαντᾶ στὸ ἔργο Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου) οἱ μεταξύ τους ἀποκλίσεις ἐλαχιστοποιοῦνται, σχεδὸν ἀπαλείφονται καὶ οἱ δύο συνθέσεις οἱονεὶ ταυτίζονται (ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἀκόμη καὶ στὰ μουσικὰ διαφοροποιούμενα σημεῖα τῆς σύνθεσης ὁ Στανίτσας χρησιμοποιεῖ καὶ πάλι μουσικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ παραπάνω ἔργου τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου):

Ίδοὺ ἡ ἐν λόγῳ σύνθεση ἀπὸ τὸ προμνημονευθὲν Σύντομον Δοξαστάριον Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου, σσ. 253-254:

Είς τες Αίνες Λόξα, ήχος \ddot{q} πα.

ΠΡο κα θα ρωμεν ε αυ τε ε ες α δε ελ φοι τη βα σι λι δι ι των α α α α α ρε ε ε ε των \ddot{q} ι δε γαρ πα ρα γε ε γο νεν(λλ) πλετον η μιν α γα θων κο μι ι ι ι ζε ε ε ε ε σα(\ddot{q}) τωνπα θων κα τευ να α α ζει τα α οι οι δη η η η μα α α τα \ddot{q} και τω Δε σπο τη κα τα λλαττει τες πται αι αι σα α α α αντας $\ddot{\ddot{q}}$ δι ο με τε ευ φρο ο συ υνης ρο ων τες Χριςω ω ω τω Θε ε ω (\ddot{q}) ο α να σα ας εκ τω ων νε ε κρω ων ($\ddot{\chi}$) α κα τα κριτες η μας δι ι α φυ υ υ υ λα α α α ξον $\ddot{\ddot{q}}$ δο ξο λο γεν τα ας σε λιτονμο νον α α να μα α α αρ

Στὸν πίνακα ποὺ ἀκολουθεῖ ἀποτυπώνεται καὶ πάλι μιὰ παράλληλη σύγκριση τῶν δύο παραπάνω ἐκδοχῶν τῆς συγκεκριμένης σύνθεσης· αὐτῆς Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου καὶ ἐκείνης τοῦ Θρασύβουλου Στανίτσα (ἡ τελευταία στὴ σημειογραφικὰ ἀπλοποιημένη ἐκδοχή της):

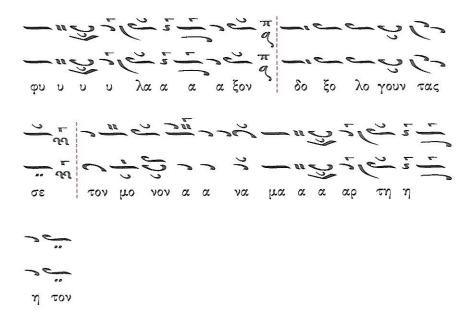
ニューニーラー、こだっっくールシュ δελ φοι τη βα σι λι ι δι τω ω ων α α τω ων α ρε των ι δου γαρ πα ρα γε 35-10-50 γο νεν πλου ου ου τον η μιν α γαθων 3-1125/25-52 Teevs κο μι ι ι ζου ου ου σα των πα θων κα τευ να α α α α ζει τα οι δη η η μα α α τα και τω δε σπο ο ο ο τη η κα ταλ λα α ατ τει τους πται αι τους πται σαν

συ υ υ υ υ υ υ υ υ η η η νης

ταυ την υ πο δε ξω ω ω ω ω ω με ε θα

α α α βο ω ω ων τε ες χριστω ω ω τω

κρων α κα τα κρι τους η μας δι ι α

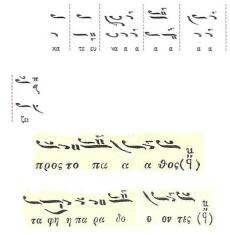

Σὲ σχέση μὲ τὴ σύνθεση Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου ἡ ἀντίστοιχη τοῦ Στανίτσα διαφοροποιεῖται μελικὰ στὶς ἑπόμενες φράσεις:

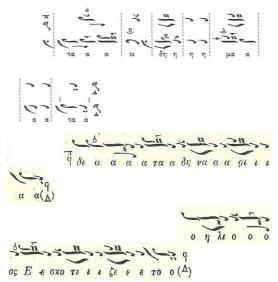
- 1. τῆ βασιλίδι
- 2. τῶν ἀρετῶν
- 3. πλοῦτον ὑμῖν
- 4. τῶν παθῶν
- 5. κατευνάζει
- 6. τὰ οἰδήματα
- 7. καὶ τῷ δεσπότη
- 8. καταλλάττει
- 9. τοὺς πταίσαντας
- 10. διὸ μετ' εὐφροσύνης
- 11. ταύτην ὑποδεξώμεθα
- 12. βοῶντες, Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὁ ἀναστάς

Απ'αὐτές, ώστόσο, οἱ ἀκόλουθες μελοποιοῦνται πανομοιότυπα πρὸς τὶς ἐπισημαινόμενες στὴ συνέχεια ἀντίστοιχες μουσικὲς φράσεις ἀπὸ ἄλλες συνθέσεις τοῦ Συντόμου Δοξασταρίου (1820) Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου:

• <u>κατευνάζει</u> = φοάσεις «πρὸς τὸ πάθος» καὶ «ταφῆ παραδόντες» ἀπὸ τὸ Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ πάθος (σσ. 301-302):

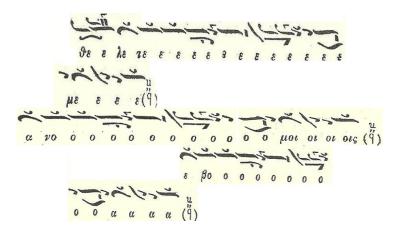

τὰ οἰδήματα = φοάση «διὰ τὰ δηνάρια» ἀπὸ τὸ Τὴν φιλαδελφίαν κτησώμεθα (σ. 344) ἢ φοάση «ὁ ἥλιος ἐσκοτίζετο» ἀπὸ τὸ Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο φόβφ (σσ. 380-381):

• <u>διὸ μετ' εὐφροσύνης</u> = φοάση «άμαρτιῶν μου τὰ πλήθη» ἀπὸ τὸ Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς άμαρτίαις (σσ. 319-322):

ταύτην ὑποδεξώμεθα = φοάση «θέλετέ με» ἀπὸ τὸ Ἑλκόμενος ἐπὶ σταυροῦ (σσ. 390-391) ἢ λέξεις «ἀνόμοις» καὶ «ἐβόα» ἀπὸ τὸ Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί (σσ. 392-394):

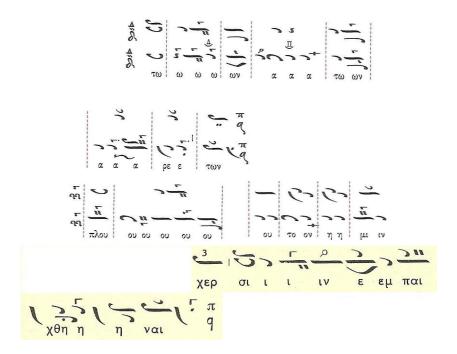
Ομοίως, ή φοάση καὶ τῷ δεσπότη εἶναι ἐμφανῶς πανομοιότυπη μὲ τὴ μελωδία τῆς λέξης «συνδιαιωνίζειν» ἀπὸ τὸ ποῶτο ἑωθινὸ δοξαστικὸ Εἰς τὸ ὅρος [κατὰ τὴ διασκευὴ Ἰωάννου ποωτοψάλτου τοῦ Νεοχωρίτου· βλ. Αναστασιματάριον, ἀργὸν καὶ σύντομον, μελοποιηθὲν ὑπὸ Πέτρου λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου καὶ διασκευασθὲν ὑπὸ Ἰωάννου πρωτοψάλτου, Αθῆναι 19818, σσ. 50-51 (ὅπου καὶ ἡ λέξη «ἐπειγομένοις» μελοποιεῖται πανομοιότυπα μὲ τὴ φράση διὸ μετ΄ εὐφροσύνης τῆς σύνθεσης τοῦ Στανίτσα]:

Έτσι, ώς καινοφανεῖς μελικὲς προτάσεις τοῦ Στανίτσα ἀπομένουν μόνον οἱ μουσικὲς φράσεις:

- 1. τῆ βασιλίδι
- 2. τῶν ἀρετῶν
- 3. πλοῦτον ὑμῖν
- 4. τῶν παθῶν
- 5. κατευνάζει
- 6. καταλλάττει
- 7. τοὺς πταίσαντας
- 8. βοῶντες, Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὁ ἀναστάς

Άκόμη ὅμως κι ἀπ'αὐτές, εἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτο ὅτι οἱ μελωδικὲς φράσεις:

• <u>τῶν ἀρετῶν</u> καὶ <u>πλοῦτον ὑμῖν</u> ποοσομοιάζουν ποοφανέστατα μὲ τὴν ἀντίστοιχη μελωδικὴ φοάση «χερσὶν ἐμπαιχθῆναι» ἀπὸ τὴν παοαπάνω σύνθεση τοῦ Κωνσταντίνου Ποίγγου:

Ένῶ ἀντίστοιχα καὶ ἡ μουσικὴ φράση:

Θοῶντες, Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὁ ἀναστὰς ποοσομοιάζει μὲ τὴν ἀντίστοιχη μουσικὴ φράση «τῆς πίστεως τὴν ἄγκυραν, ὑπέρμαχον ἔχομεν τὸν» ἀπὸ τὸ μελοποιημένο ἀπὸ τὸν Πέτρο Φιλανθίδη δογματικὸ θεοτοκίο τοῦ πρώτου ἤχου Τὴν παγκόσμιον δόξαν (βλ. Η Ἀθωνιάς, περιέχουσα τὰ κατ' ἤχον ὀκτώ δογματικὰ θεοτοκία μετὰ καὶ τῶν Δόξα Καὶ νῦν, τὰ ἔνδεκα έωθινά, προστιθεμένου καὶ τοῦ ἐναρμονίου «Ιδοὺ σκοτία καὶ πρωί», τὰ δοξαστικὰ τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, μετὰ τῶν ἐκλεκτοτέρων ἰδιομέλων καὶ ἄπαντα τὰ δοξαστικὰ καὶ ἰδιόμελα τοῦ Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου, διηρημένη εἰς τόμους δύο, τόμος Α΄, Νεάπολις Κρήτης ἄ.χ., σσ. 2-3):

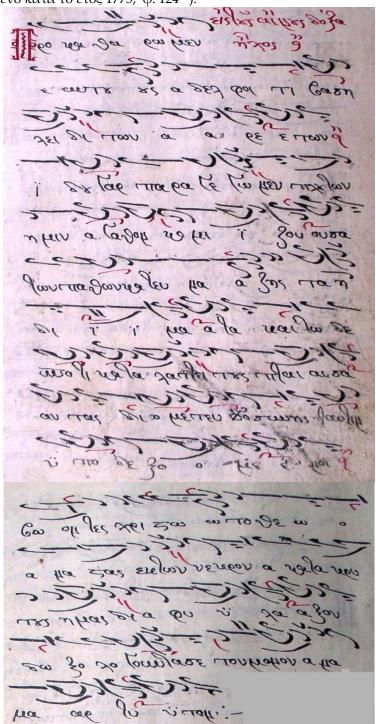
Έτσι, ώς πραγματικά καινοφανεῖς μελικὲς προτάσεις τοῦ Στανίτσα πρέπει νὰ ἀποτιμηθοῦν μόνον οἱ μουσικὲς φράσεις:

- 1. τῆ βασιλίδι
- 2. τῶν παθῶν
- 3. καταλλάττει
- 4. τοὺς πταίσαντας

Έν τέλει, τὸ καινοφανές, οηξικέλευθο καὶ ἐξεζητημένο μεταμορφώνεται αὐτόχρημα σὲ παραδοσιακό, συντηρητικό, λιτό, οὐσιαστικὰ ἁπλούστατο· ἂν μάλιστα συνεχίσω τὴν ἐρευνητικὴ ἀναζήτησή μου πάνω στὸ ἀρχικὸ μουσικὸ κείμενο, διευρύνοντας αὐτὴ τὴ διαδικασία «μουσικῆς ἀποστράγγισης» καὶ «σημειογραφικῆς ἀπογύμνωσής» του, θὰ μποροῦσα κάλλιστα νὰ καταλήξω καὶ σὲ μιὰ σημειογραφικὴ διατύπωσή του ἀντίστοιχη τῆς μορφῆς ποὺ θὰ εἶχε ἂν (ὑποθετικά) ἦταν γραμμένο ἀπευθείας κατὰ τὴν παλαιὰ συνοπτικὴ ἐκδοχὴ τῆς παρασημαντικῆς· θὰ μποροῦσα νὰ τὸ παρασημάνω δηλαδὴ (πέρα ἀπὸ κάθε ἰδέα τοῦ συνθέτη του ἢ ἀκόμη καὶ πέρα ἀπὸ τὴν πλέον εὐφάνταστη ἐρευνητικὴ ἀναζήτηση) συντομογραφικὰ καὶ συνοπτικά:

Προ κα θα ρω μεν ε αυ τους α δε λφοι τη βα σι λι ι ι δι τω ω ων α α των α ρε των ι δου γαρ πα ρα γε γο νεν πλου ου ου τον η μιν α γαθων κο μι ι ι ζου ου σα των πα θων κα τευ να ζει τα οι δη η η μα α α τα και τω δε σπο ο ο τη κα τα λλα ττει τους πται αι τους πται σα ντας δι ο μετ ευ φρο συ νης ταυ την υ πο δε ξω με θα βο ω ω ντες χρι στω τω θε ω ο α να στας εχ των νε χρων α χατα κρι τους η μας δι α φυ υ υ λα α ξον δο ξο λο γου ντας σε τον μο νον α να μα α α ptn n tov

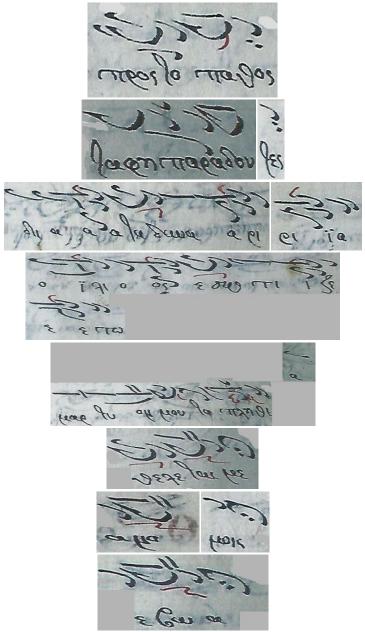
Γιὰ τὴ διαμόρφωση τῆς παραπάνω «συνοπτικῆς ἐκδοχῆς» τῆς σύνθεσης τοῦ Στανίτσα χρησιμοποίησα ἐδῶ ὡς βάση τὴν ἀντίστοιχη σύνθεση Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου (ὅπως εἶναι καταγεγραμμένη, μὲ τὴ συνοπτικὴ σημειογραφία, στὸν ὑπ' ἀριθμὸν F48m μουσικὸ κώδικα τῆς ἱ. μονῆς Σταυρουπόλεως, στὸ Βουκουρέστι τῆς Ρουμανίας, ἕνα χειρόγραφο Ἀθανασίου τοῦ Φωτεινοῦ, γραμμένο κατὰ τὸ ἔτος 1775, φ. 124^{-ν}):

Όμοίως, γιὰ τὶς φράσεις:

- κατευνάζει
- τὰ οἰδήματα
- διὸ μετ' εὐφροσύνης
- ταύτην ὑποδεξώμεθα

χοησιμοποίησα τὶς ἀκόλουθες ὁμοειδεῖς καταγραφές τους ἀπὸ τὶς προεπισημανθεῖσες ἀντίστοιχες συνθέσεις τοῦ Πέτρου (ὅπως κι αὐτὲς ἀνθολογοῦνται στὸν ἴδιο κώδικα, φφ. 154^{r-v}, 179^{r-v}, 200^{r-v}, 165^{v-166v}, 205^{r-v}, 207^{r-v}), ὅπου ἐμφανῶς πλέον (λόγω τῆς συνοπτικότητας τῆς γραφῆς) μαρτυροῦνται τόσο τὰ αἴτια καὶ οἱ λόγοι τῶν συγκεκριμένων μελικῶν ἀναπτύξεών τους, ὅσο καὶ οἱ ὀνομασίες τῶν σχηματιζόμενων μουσικῶν θέσεων [ἀντίστοιχα: ἀντικένωμακόκκινο τζάκισμα / τρομικόν (σὲ τριπλῆ ἐπαλληλία· μὲ τὸ τελευταῖο νὰ μετατρέπεται σὲ ἐκστρεπτόν) / (ἕτερον) παρακάλεσμα-πίασμα / παρακλητική]:

Τὰ ὑπόλοιπα τμήματα ἀποτελοῦν δική μου ἀπόπειρα συνοπτικῆς καταγραφῆς τῆς ἐν λόγω σύνθεσης.

* * *

Συμπερασματικά, θὰ παρατηροῦσα ὅτι καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση ἀναδεικνύεται ἡ ἴδια συνθετικὴ τακτική, τῆς ἀνάπλασης καὶ ἐπαναδιατύπωσης μιᾶς προγενέστερης μουσικῆς παράδοσης, κρυμμένη άπλῶς κάτω ἀπὸ τὴν ἀναλυτικὴ σημειογραφικὴ διατύπωση, κάτω ἀπὸ μιὰν προσδιοριστική καταγραφή τῶν ποικιλμάτων καὶ ἀναλύσεων τῆς φωνῆς τοῦ συνθέτη (ποὺ τυγχάνει, ταυτόχρονα, καὶ ὁ ἀρχικὸς ἑρμηνευτής τῆς σύνθεσης· ἴσως, μάλιστα, τὸ συγκεκριμένο φαινόμενο νὰ πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ -ἀκριβῶς- σ' αὐτὴν τὴν ἐν προκειμένω διπλῆ ἰδιότητα τοῦ συνθέτη). Όταν ή συνολική αἰσθητική τῆς ἐξεταζόμενης σύνθεσης άπλοποιηθεῖ καὶ ἀναλυθεῖ στὰ ἐξ ὧν συνίσταται στοιχεῖα (μὲ βάση τὴν ἀσφαλῆ γνώση τῆς μορφῆς καὶ τῆς δομῆς της), ὅταν ἡ ἐποπτεία τῆς έρευνητικής αναζήτησής μας ἐπεκταθεῖ (πέρα ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὰ ἐντυπωσιακή μελωδική καὶ συνθετική ἀνάπτυξη) στὸ βάθος, στὴν οὐσία καὶ στὸν πυρῆνα τῆς ἀρχικῆς ἰδέας τοῦ μελοποιοῦ, ἡ σύνθεση ἀποκαλύπτεται ἐνώπιόν μας «γυμνὴ» (καὶ παράλληλα βέβαια μᾶς ἀποκαλύπτεται εὐκρινῶς καὶ τὸ ἀντίστοιχο «συνθετικὸ πλάνο» της)· τότε, ἀποτιμᾶται στὶς πραγματικές της διαστάσεις, ποὺ κατὰ τὸ μεῖζον ποσοστό τους ἀποδεικνύεται ὅτι στοιχίζονται καὶ συμπορεύονται πρὸς κάποια ήδη προγενέστερα διαμορφωμένη μουσική παράδοση.

Οἱ παραπάνω παρατηρήσεις ἰσχύουν (mutatis mutandis) γιὰ τὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ περιεχομένου τῶν ὑπὸ ἐξέταση δύο μουσικῶν ἔργων, ἀλλὰ ὁμοίως διέπουν γενικότερα καὶ τὴ φιλοσοφία ὅλων σχεδὸν τῶν νέων συνθέσεων τῆς σύγχρονης μουσικῆς φιλολογίας. Σὲ κάθε περίπτωση, θὰ παρατηροῦσα πὼς μοιάζει νὰ ἰσχύει ἐδῶ ἀντίστροφα τὸ γνωστὸ άγιογραφικὸ ρητό?: παλιὸ κρασὶ (οἱ μελωδίες τῆς παράδοσης) τοποθετεῖται σὲ νέους ἀσκούς (σὲ νέες συνθέσεις, ποὺ –κάτω ἀπὸ τὸν μανδύα τῆς ἀναλυτικῆς σημειογραφικῆς διατύπωσης ἢ καὶ τῆς καινότροπης συνθετικῆς τεχνικῆς– ἀνακυκλώνουν καὶ φρεσκάρουν τὶς παλιότερες καὶ παραδοσιακές).

 7 Math. 9, 17 Mark. 2, 22 Aou. 5, 37-39.